

荣宝斋国画技法丛书

写意禽鸟画范

萧朗 著

荣宝斋出版社

荣宝斋国画技法丛书

写意禽鸟画范

萧朗 著

荣宝斋出版社

图书在版编目（CIP）数据

写意禽鸟画范 / 萧朗绘, —北京 : 荣宝斋出版社, 1999.4
(荣宝斋国画技法丛书)
ISBN 7-5003-0460-9
I. 写… II. 萧… III. 写意画:翎毛走兽画—技法(美术)—图谱 IV. J212.28
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 11635号

责任编辑: 陈杜宇
装帧设计:

写意禽鸟画范

荣宝斋国画技法丛书

作 者: 萧 朗
编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735
地 址: 北京北总布胡同 32 号
印 制: 北京人民美术印刷厂

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 4
版 次: 1999 年 5 月第 1 版 印次: 2002 年 3 月第 2 次印刷
印 数: 5001—12.000 定价: 24.50 元

更将金针度予人 读《写意禽鸟画范》

王振德

今年夏秋之交,长江、嫩江流域遭遇特大洪灾,全国军民奋起抗洪,各地书画家争献爱心,纷纷捐款赠画。年逾八旬的天津美术学院萧朗教授心系灾区人民,多次通过中国美术家协会、天津美术家协会等组织为受灾地区的民众献画,受到社会各界人士的赞扬。萧先生晚年自甘淡泊,雅好清静,从不肯在公众场合露面,平时将日常画稿集为画谱,以便陆续交有关出版社付印面世,正是:八旬画翁甘清贫,寂寞为艺倍苦辛,挥洒翰墨为民众,更将金针度予人。

作为花鸟画家,萧朗艺术大致在70岁后达到成熟的境界。其造型的生动传神,设色的典雅俏丽,笔墨的精妙沉稳,章法的严谨灵活,情趣的浓烈醇厚,成为继王雪涛之后的中国小写意彩墨花鸟画的又一著名画家。同时作为美术教育家,其大半生的岁月都是在校园与学生们一起度过的。因此,他的艺术创作生涯与其美术教学生涯几乎是同步进行的,也是相互补充、彼此促进的,甚至可以说,他的每一幅创作都与其平日深厚的教学积累密不可分。其平日的教学经验又时时为其创作提供坚实的基础和丰富营养。因此,这部禽鸟画谱不仅适用于初学,也适用于创作时的参考。

萧朗长期从事花鸟画教学,这部画谱具有下列五方面特点:

一是种类多。萧朗一生坎坷,萍居无定。在北京住过,在河北住过,在天津住过,在广西也住过,至于走过的地方就更多了。平生所见禽鸟种类繁多。萧先生平生喜爱花鸟鱼虫,爱鸟护鸟是其生命中不可或缺的组成部分。他教了大半辈子花鸟画,所画禽鸟的种类数不胜数。一般说,萧先生画的禽鸟,都是其亲眼见过的,也都是其亲笔写生过的,更是经过其笔墨再三加工过、提炼过才形成的艺术形象。

二是姿态多。萧先生画禽鸟喜画各种生动姿态。他认为禽鸟姿态是一种生命力量的显示,是世间最精采的舞蹈表演。早年他喜欢到林间观赏禽鸟的飞鸣饮啄,晚年则在房间欣赏笼内小鸟的跳跃鸣啭。所以萧先生画禽鸟时往往信手拈来,各种姿态俯拾即是,真正到了随心所欲的程度。应该说明的是,萧先生笔下的禽鸟姿态并不拘于如实的写生,都是经过适度艺术的夸张和变异的。其禽鸟形象看似自然而稳妥,其实与真实禽鸟差异颇大,有些画中的高难动作已超越了真鸟的动作局限。而这些差异往往正是萧老苦心孤诣之处。

三是技法多。萧先生在长期花鸟画教学中,所掌握的花鸟画教学方法应有尽有。无论是白描、工笔、大写意、小写意或半工半写,他都能驾轻驭熟。但萧老用功最勤的还是其小写意画法。萧先生小写意画法的基本要领是突出一个“写”字,其每一笔都如写毛笔字那样充满了书法的神韵。其细部刻画多用“中锋”,挥写躯体和毛羽时多用侧锋、偏锋,但都能笔笔有力,潇洒自如而含蓄有致。此外,萧先生擅于“彩墨互用”和“彩墨合用”。他有时以墨为彩,有时以彩为墨,也有时彩墨混用,完全按实际的艺术表现需要酌定。这是萧老技法表现的灵活之处,也是其技法高人一筹的地方。

四是窍门多。说起萧先生画禽鸟的窍门,其实都是他平日绘画经验的浓缩与结晶,是一种熟能生巧的境界。这些窍门,在有些传统型画家那里,是秘而不传的。但萧先生则将许多窍门画到图谱里,表现出一位教育家出于公心的豁达胸怀。如在画谱中,他将禽鸟动态分解为两个大小不等的鸡蛋,以小蛋表示头部,以大蛋表示躯体,通过大小鸡蛋的相互关系表示鸟的各种动态,使人一目了然。又如画鸭的头部构造,示意为一间小房子的透视关系,可谓迁想妙得。再如他单独画了很多鸟的头部动态,然后将这些头部动态与鸟的躯体进行组合,从而构成许多生动姿态,这种“换头术”或“组合术”都是妙趣横生的新招术。

五是妙趣多。萧老禽鸟画有许多难言的妙处和独有的体验。如画禽鸟的嘴和足,萧先生笔下处处都是学问,食肉的、食草的、食杂食的禽鸟形态各异,生活在陆地上的禽鸟与活跃在水中的禽鸟也往往有别。为一般画家所忽略的细节,恰恰是萧先生精心刻意之处,这些地方也常常使人回味无穷。

总之,这部画谱荟萃了萧老禽鸟的精心之作,概括了萧老近70年刻画禽鸟的基本经验,是对萧老艺术心血与笔墨功力的一次集中展示。由于编者精心安排设计,每部分画稿都有与原作大小相同的禽鸟作为范例,这自然为学画者与欣赏者提供了方便。加之印刷与选纸的精良,这都是古代画谱无法比拟的。相信这部画谱会成为广大花鸟画爱好者与创作者的良师益友。

1998年12月于天津美术学院瞻椿堂

画禽鸟的基本 常识和技法

中国画表现的禽鸟种类繁多,为便于学习,本书只选择人们常见而喜爱的禽鸟。

▲画鸟必须多观察。要了解和掌握鸟的形体特点、羽毛色彩、生活习性,最好是写生,不能只是临摹别人已经做过艺术处理的禽鸟作品,因为那种做法只是重复别人,毫无自己的创造。

▲不论临摹或是自己练习,都可以先用炭条起一下稿,画其型或定其位,这是允许的。虽是名家也多如此。

▲禽鸟分留鸟、候鸟等等。生长于何地区,活动于何季节,在画鸟配景物时要格外注意。

▲花鸟画中的鸟一般要画原大;只有在画山水大景时,鸟才可以画小(大小要与其他物体比较)。

▲画鸟时要注意雏鸟的头可以大一些。成鸟的头不可画的太大,否则会显得傻笨。

▲画站立或栖息的鸟,必须注意要使鸟的重心保持在鸟的两腿之间。单腿站立时,重心落到站立的腿上。欲飞之鸟,其重心可在前胸部位。

▲画鸟的眼圈不要画得太圆。画鸟眼圈周围羽毛时,不要填画太满,应适当留些空隙,否则显得太死板。空隙处最后用淡墨或淡胭脂墨染一下。

▲鸟眼看物是用一侧的眼朝向物体的一方。画面上处理可以夸张,将眼珠朝向物体的方向点,但只能点在眼圈的上半周。画鸟都要在最后点睛,因为这里存在着鸟与鸟、鸟与花、鸟与虫等的呼应关系。注意点睛一定要用新墨,切忌用宿墨。

▲画鸟张开的嘴时,注意上下口缝处不可相连,要处理的虚一些,因口缝处是肉膜相连。

▲写意花鸟多用点丝方法。笔上调好所需的颜色或墨,按鸟的羽毛生长规律或点、或丝、或点丝并用,要见笔触。用笔要注意轻重、快慢、虚实。用墨要注意浓淡、干湿等笔墨效果。羽毛须画斑纹的,可用墨去点,但不要点得太整齐。

▲白色的鸟或鸟身上的白色部位,多以勾勒方法表现。勾勒时用笔要有虚有实。用墨要用适度的淡墨,不宜用浓墨。等墨干后,用淡赭墨在各部位连接处略加点染,使其各部位更突出一些。最后用白粉染,鸟身上突出部位如头、肩、翅、尾处用粉可略厚一些,其余部分宜用薄粉。在色纸上可以直接用白色去表现。

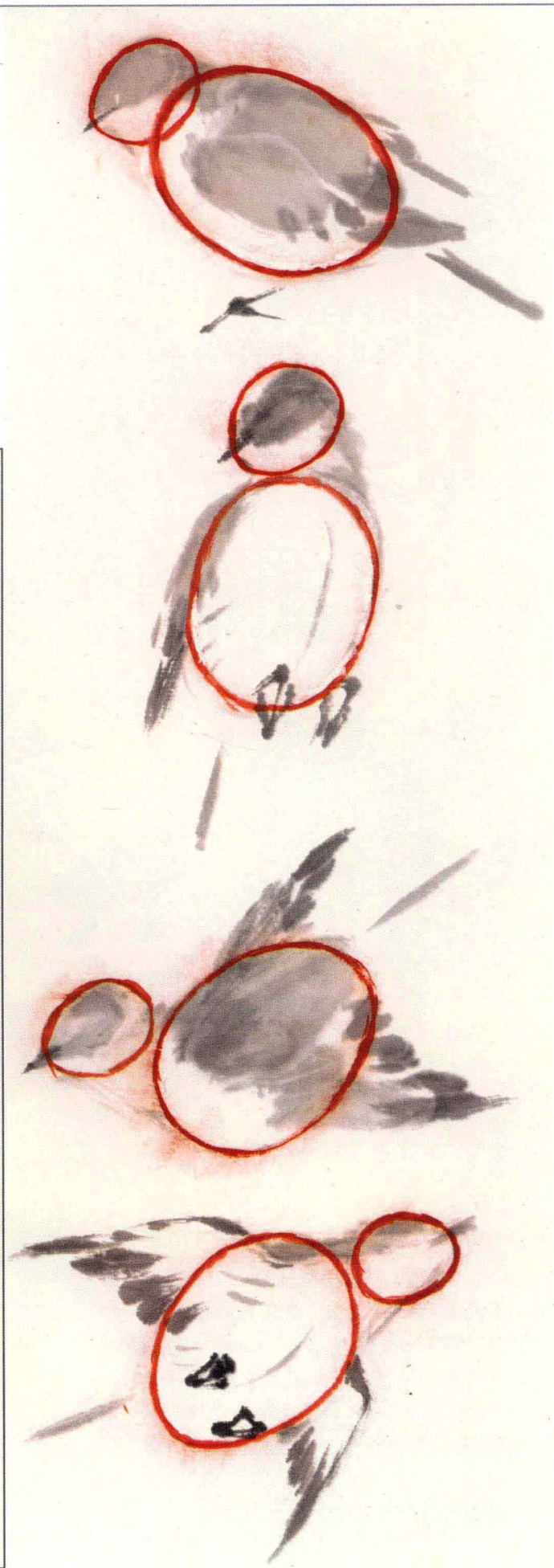
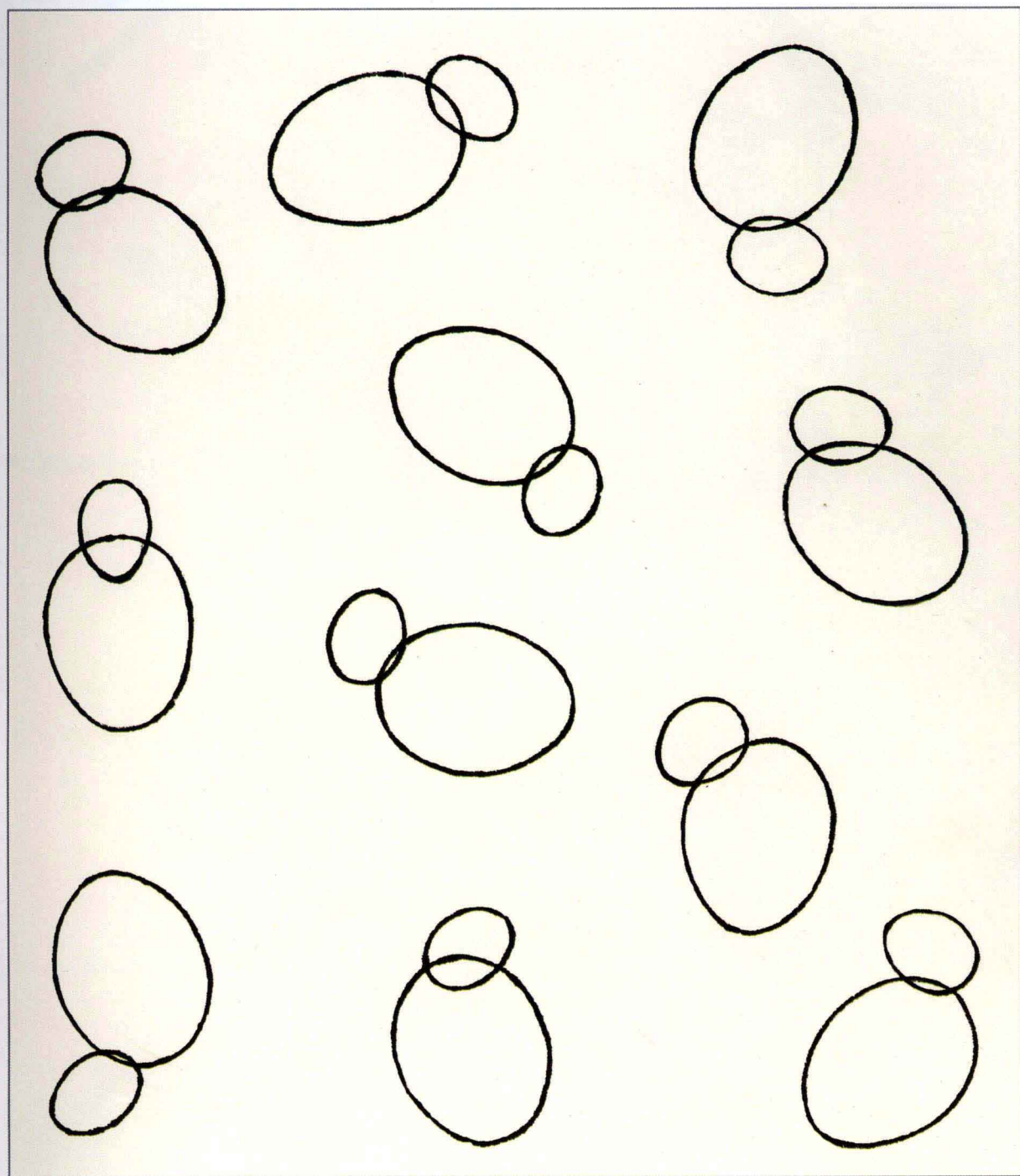
▲凡是纯黑色的鸟,均偶有纯白色的出现,如八哥、燕子等。这与其他非白色而偶有白色的动物出现一样。

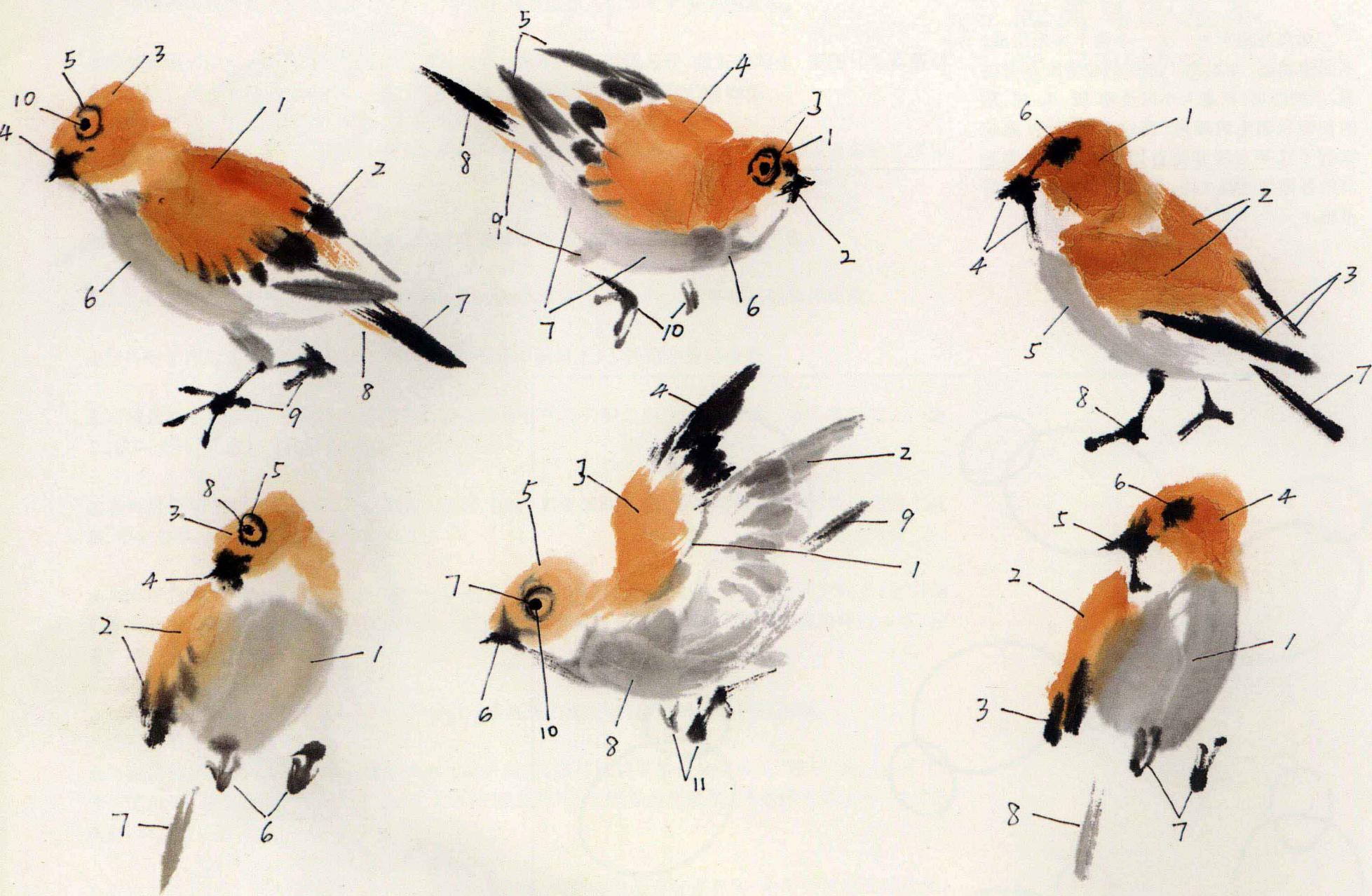
▲为了取吉祥之意,常用鸟去表现,如祝寿画绶带、松鹤,或画八哥、柏树、凌霄。结婚画牡丹白头、鸳鸯荷花。乔迁画鹁鸪、菊花、红叶等。有的是取其性格特点,如鸳鸯。有的取谐音,如富贵白头、安居乐业等。

▲鹰与其它鸟均不能相处,只有喜鹊不怕鹰。古人有画鹰与喜鹊相处者。

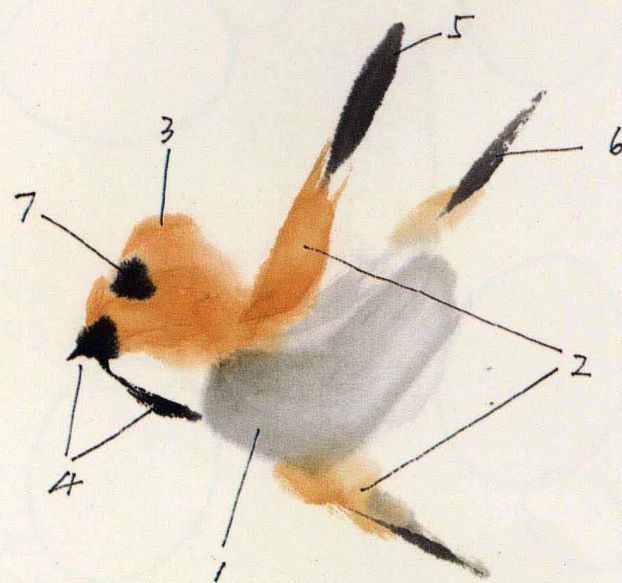
▲鸟的性格各有特点:好动的鸟不停跳叫,不好动的很长时间一动不动;有的栖息于隐避之处,有的栖息于突出的地方。在画面中的鸟多不隐避,而是把它们突出来,因为它在画中是主角。尤其是鹰,决不可在它周围添画太乱。

禽鸟外形可由一大一小两个卵形组成。不同的动态，即以两个卵形的位置变化去处理。不同的鸟，只是大小以及嘴、腿、爪、尾、翅的长短和羽毛的颜色、花纹不同而已。熟练掌握了这种方法并能自如地画出不同姿态鸟的各部位透视关系，就为画鸟打下了良好基础。

中国画小写意在画鸟的方法上《芥子园画谱》中有口诀：“画鸟先画嘴，眼照上唇安，微微点额点……”多为画者学习。实际这不是绝对的，很多画家都有自己习惯方法。我认为要以鸟的动态前后起笔，如果背翅在前，则从背翅画起；头在前，则从头画起；胸在前，则从胸画起；尾部在前，则从尾画起：怎样表现鸟的形态方便就怎样起笔。

麻雀

画麻雀一般方法是先点麻雀背、翅(或胸腹),再点头部,然后画嘴、眼,最后添画鸟爪和尾部。飞翔的鸟,一般先从翅膀画起。

最好选用苏州姜思序出品小纸盒包装

的赭石色。如没有,也可用铅管的朱膘色调墨代替。铅管装的赭石不好用。

图中所示范的画麻雀方法及步骤,后面所讲的各种小鸟,均可参照。

图中画了一些麻雀头和身的不同姿态，
可以做为零件练习组装各种动态。后面所讲
的各种小鸟，均可参照此法去练习。

白头翁

白头翁体型比麻雀略大。先用相应的墨色点,干后染色。鸟背部先染淡草绿色,后用淡石青色罩染。鸟胸部染画以淡赭色。腹后及鸟头的白色部位用白粉点染。眼用淡赭黄色染。

大山雀

大山雀，俗称仔仔黑，也叫白脸山雀。体形大小类似麻雀。头黑，两颊白，颊至前胸黑色，腹白，背部灰蓝色，嘴、爪均为黑色。背部的灰蓝色可先用淡墨画，后用淡石青染，或用石青调墨直接去画。

翠鸟

翠鸟的种类很多。体型大小和羽色均有不同。可先用墨画，干后染以相应的颜色。

燕

燕子善飞，故多着重刻画飞翔的各种姿态。身躯与麻雀大小相似，只是飞羽较长，尾羽不同。用相应的浓淡墨点画，再用朱膘画头顶部及颈部。这里介绍了小写意和简笔画法。

绣眼

绣眼因眼周围有一白圈，俗称“白眼”。
娇小玲珑，比麻雀身躯小。画时可先用淡墨点画，再染以淡草绿色，后罩染淡石绿。胸部为黄色，前深后浅，到腹部为白色。

红绶带

红绶带也叫红练。身躯大小近似麻雀，尾羽长是其特征，雄鸟尾羽又比雌鸟长。头部黑羽呈凤头状，画时也可以处理为尖长一些。黑羽闪发蓝、绿色光泽，可以在头部用墨画后再点画部分石青、石绿色。身躯背羽与尾羽呈栗红色，可以用朱膘点画。爪、嘴呈蓝色。

